

EL CAC MÁLAGA PRESENTA *BORDERLINE*, LA PRIMERA EXPOSICIÓN DE ANA S. VALDERRÁBANOS EN UN MUSEO

El Centro de Arte Contemporáneo presenta la primera exposición individual en un museo de Ana S. Valderrábanos. En *Borderline*, comisariada por Fernando Francés, más de cincuenta obras entre pinturas y bordados en diferentes soportes, abarcan una selección de diez años de su creación artística incluyendo obras inéditas para la ocasión. Las obras de Ana S. Valderrábanos se caracterizan por tener un carácter intimista que plasma en sus pinturas figurativas a través del empleo de colores vibrantes protagonizadas por una silueta de mujer. El hilo y los bordados se han convertido en un elemento diferenciador en su obra, la artista los emplea para plasmar citas y pensamientos sobre reflexiones propias o emociones. Con esta exposición el centro continúa consolidando la programación de artistas de proximidad en CAC Málaga – La Coracha.

Del 09 de abril al 20 de junio de 2021

El universo artístico de Ana S. Valderrábanos radica en saber ordenar y descifrar los pensamientos y códigos planteados por la artista. En su trabajo se cuestiona el conflicto establecido entre Arte y Artesanía donde busca la conciliación más que la confrontación.

En los últimos años, las obras realizadas por Ana S. Valderrábanos son el resultado de un viaje por su universo mental, pues la verdadera protagonista en su trabajo es la MENTE, entendida esta como motor y recipiente de la expresión plástica.

En sus piezas se aprecia la conclusión aportada por la artista, donde la MENTE es la protagonista en el proceso de creación ya que permite la implicación de una parte más personal, pues no es lo mismo crear una obra de arte que una pieza de artesanía.

La MENTE de la artista se involucra en un proceso creativo en el que pone parte de ella y se adentra en una metamorfosis de estímulos exteriores que digiere en su interior y haciendo que esa MENTE creadora trabaje de una manera más personal en el sentido del arte y menos personal o intelectual en el campo de la artesanía, devolviendo al exterior en forma de arte u objeto artístico.

El concepto y el desarrollo son vitales para propiciar el salto de lo artesanal a la expresión artística quedando patente en su obra *EL CONCEPTO...*(2020) donde los términos de actitud y autenticidad son clave en la obra de Ana S. Valderrábanos. La actitud es parte de esa intuición, de llegar al alma de otra persona, se encuentra dentro del mundo del arte más que el de la artesanía. La autenticidad es el

salvoconducto que garantiza el resultado, es un pasaporte al éxito aceptándose a uno mismo y agradeciendo lo que das al mundo.

Por ello, el título de la exposición *Borderline*, al pronunciarlo nos recuerda a la palabra “bordar” y a la palabra “línea”, mientras que al traducirla literalmente alude a la frontera y los límites, y en ciertos contextos hace referencia a trastornos mentales.

Ana S. Valderrábanos desnuda su alma a través de los sentimientos y el pensamiento apoyado de una caligrafía. Durante su proceso de creación, la artista compagina la pintura con la escritura, ya que le ayuda a aclarar las ideas y plantearse lo que quiere, hacia dónde va o los estímulos a los que se expone.

“Ahora mismo con el hilo tengo un torrente de ideas pero sin la pintura no podría vivir” explica Ana S. Valderrábanos. Inspirada por la pintura o la fotografía, la artista utiliza el hilo como herramienta para dibujar, omitir, añadir, hacer o deshacer. Desde hace más de diez años, la artista comenzó a trabajar guiada por los impulsos de la MENTE que la llevan a sobrepasar los límites de los cánones establecidos.

La artista no solo plasma a través del hilo citas o pensamientos sino que alude a frases que le recuerdan a aspectos con cierta nostalgia y que crean complicidad entre las personas. El espectador es quien debe completar la obra de la artista con su mirada.

En sus obras se encuentran influencias de artistas como Klimt o Schiele, además del pintor figurativo estadounidense Michael Carson o uno de los líderes del renacimiento de la pintura figurativa, Milt Kobayashi. Además destacan fuentes de inspiración como Viktor Frankl, Bruce Lee, Charles Baudelaire, Vivienne Westwood o El Vari de Triana, entre otros.

Ana S. Valderrábanos utiliza la figura de la mujer como herramienta para representar los estados del alma, la calma o el placer. Sus figuras de mujer son anónimas con diversas poses que definen la actitud para representar pensamientos más intimistas o psicológicos.

En una de sus series más recientes, destaca el soporte cuadrado de 200 x 200 cm, destacando la combinación de la pintura con el hilo donde pinta la figura de una mujer acompañada por una frase o palabras. Estas invitan a acercarse a buscar los detalles en las obras como en *Yo es q estoy loca x dentro*, *Q tenemos en la cabeza?*, o *Actitud* (todas de 2020).

La artista emplea varias técnicas y soportes como el óleo sobre madera que le permiten avanzar y retroceder, rayar y lijar en un formato cuadrado con colores vibrantes protagonizado por mujeres que reflejan

los estados del alma como se aprecia en su serie *Área de descanso* (2009). También destacan obras de gran formato combinadas con hilo y lienzos no tratados, para que se aprecie el soporte sobre el que trabaja como en sus primeras piezas sobre lienzo negro *Mujer I, II y III* (todas de 2010) o *Mujeres marco verde I, II y III* (todas de 2012).

Los soportes más pequeños como los bastidores son usados por la artista para dibujar y expresar a través del hilo, por eso, intenta no bordar, ni coser con disciplina.

Algunos de ellos pueden verse agrupados por temáticas, la relación del texto y lo textil representado por palabras que se usan para relatar historias como "tirar del hilo", "trama" o "recomiendo" en *Texto y textil* (2020) o *Neuroestética* (2020) que reflexiona sobre el mismo término acuñado por Semir Zeki sobre la reacción del cerebro ante la belleza. En frases como "¿Sirve cómo herramienta para una evaluación complicada del arte" o "¿Podremos cuantificar en un futuro".

Dedicadas a la pandemia y la COVID-19 se muestran *El corazón habla* (2020) inspirada en la canción "Corazón" del grupo musical *Siempre Así*, donde reflexiona sobre la transformación que la ciudadanía ha vivido durante la pandemia o *Free the virus* (2020) reflexionando en términos de humor e ironía los toques de queda, cierres perimetrales, casualidad vs causalidad respecto al virus.

El uso de la tela es una característica especial en la obra de Ana S. Valderrábanos, emplea sábanas antiguas y prendas que son especiales. Sus frases hacen referencia al pensamiento de grandes artistas, literatos, o filósofos aunque en otras ocasiones, se refiere a pensamientos recogidos de personajes populares de su entorno, amigos o influencias exteriores.

ARTE Y HUMOR (2020) ensalza el sentido del humor en el arte, destaca la frase de Maurizio Cattelan "El humor y la ironía incluyen la tragedia intrínsecamente, la risa es un Caballo de Troya para entrar directamente en el inconsciente".

JUNG (2020) reflexiona sobre el autoconocimiento, el inconsciente colectivo o la importancia de la introspección basada en el pensamiento de Carl Gustav Jung con frases como "Quien mira afuera, sueña, quien mira adentro despierta".

ART BLESSED (2020) trata sobre los beneficios que reporta tener arte a nuestro alrededor "La apreciación del Arte nos ayuda a entender la vida, a nosotros mismos y a nuestro entorno" o "What do we learn from art?".

Un camisón de niña es el soporte que Ana S. Valderrábanos dedica a modo de guiño a la artista Louise Bourgeois debido a sus traumas infantiles mostrando frases como “*Art is a way of recognize oneself*” o “*Art is a guarantee of sanity*”.

A *Life* (2020) es la camisa más autobiográfica, recoge vivencias personales mediante frases de sus seres queridos o inspiraciones como “*No quiero más dramas en mi vida*” o “*Yo es que estoy loca x dentro*”.

Ana S. Valderrábanos muestra en *Borderline* algunas obras donde ha utilizado como soporte sábanas, como en *Proceso creativo* (2020), donde recoge cómo es su proceso creativo y qué ingredientes necesita para elaborarlo o *Arte y Mente* (2020) donde acuña el término creado por la propia artista “*Artitud*” una fusión de las palabras Arte y Actitud muy presente en su obra.

Ana S. Valderrábanos (Córdoba, 1969) pintora e ilustradora gráfica, se licenció en Bellas Artes en la especialidad de pintura por la Facultad Santa Isabel de Hungría de Sevilla en 2002. En su trayectoria artística destacan las exposiciones individuales como *Hilo*, Sala La Revuelta, Sevilla (2015); *Área de descanso*, Murnau Art Gallery, Sevilla (2009) o *ROJO 1925*, Galería Abades 47, Sevilla (2018). Entre las exposiciones colectivas destacan *Concepto y Sentimiento*, Galería Espacio Cero, Huelva (2020); *Drácula x Drácula*, CAC Málaga, Málaga (2019); *Todo encaja*, Galería Zunino, Sevilla (2019); *Tauromaquia*, Fundación Cajasol, Sevilla (2016); *Salón de Otoño. Obra seleccionada*, Academia BBAA Santa Isabel de Hungría, Sevilla (2015), entre otras.